

SCHEDA WORKSHOP – IL LIBRO ILLUSTRATO

Anno Accademico 2020/2021

Titolo Workshop: **Il libro illustrato – Idea, progettazione e forma****A cura di:**docente che propone il workshop: **Fabrizio Dell'Arno**docente che tiene il workshop: **Lucia Sforza****Indirizzato a:**

studenti 2° anno e 3° anno del triennio di pittura e scultura

Numero partecipanti:

min 12 / max 15

Requisiti/supporti richiesti:

Nessuno

Durata e Crediti:

30 ore – 2 crediti

Periodo di svolgimento:lunedì 1 marzo a sabato 6 marzo 2021**Giorni, orari, aule di svolgimento:**

Lunedì 9.00 – 16.00 (inclusa un'ora di pausa pranzo)

Martedì 9.00 – 16.00 (inclusa un'ora di pausa pranzo)

Mercoledì 9.00 – 16.00 (inclusa un'ora di pausa pranzo)

Giovedì 9.00 – 16.00 (inclusa un'ora di pausa pranzo)

Venerdì 9.00 – 16.00 (inclusa un'ora di pausa pranzo)

Sede RUFA: **Via degli Ausoni-Aula di Pittura A04****Breve descrizione**

Il presupposto di questa proposta di laboratorio è lo studio del progetto illustrativo e la sua realizzazione attraverso l'uso della tecnica della Monotipia, sia pittorica che grafica, coadiuvata da tecniche miste.

L'utilizzo di specifiche tecniche di realizzazione, quali la Monotipia, permette di approfondire la consapevolezza e la capacità critica degli strumenti grafici e pittorici usati, attraverso la comprensione della possibilità di applicazione di tali tecniche ad un preciso progetto, dal valore sia espressivo che lavorativo.

Espressivo perché la casualità, la macchia, il segno imprevisto o la bellezza di una superficie, caratteristiche di questa tecnica, possono infatti agevolare l'idea di un disegno-illustrazione sensibile agli elementi che lo compongono e vicino al bisogno d'espressione dello studente. Lavorativo perché l'idea di un referente (sia lettore che ipotetico editore), la considerazione dei limiti del formato della tavola e del numero obbligato delle illustrazioni, stimolano, nelle riflessioni che generano, la capacità di applicazione creativa.

La tecnica della monotipia e delle tecniche miste, quindi, come valore di ricerca artistica finalizzata, in questo caso, alla sequenza illustrativa.

Il lavoro d'illustrazione, infatti, nella sua successione di immagini, condiziona l'elaborazione e la presentazione del prodotto e fa comprendere allo studente *quanto la fase della progettazione sia articolata e complessa.*

Percorso Pratico:

Presentazione di alcuni prototipi di libri:

- analisi dei diversi formati;
- rapporti tra testo, disegno e spazio della pagina;
- rapporto tra età del lettore e tipo d'immagine.

Tempi della storia e dell'immagine:

- analisi del testo;
- individuazione dei momenti da illustrare;
- lo storyboard;
- la copertina;

Realizzazione delle tavole definitive:

- realizzazione dei bozzetti;
- la tecnica della Monotipia: effetto sfumato, segnico, piatto, materico.
- creazione di campiture di colore con uso di mascherine e superfici a diverse textures.
- completamento delle illustrazioni con Matita nera grassa, Inchiostro di china, Collage, Acquerello.

Prototipo libro:

- grafica del testo.
- montaggio del prototipo libro.

Le lezioni si articoleranno iniziando dalla presentazione dei diversi formati di libro, per poi introdurre le problematiche illustrative attraverso l'analisi del testo scelto, così da comprendere meglio il valore dell'immagine in relazione a "condizionamenti" precisi quali il contenuto della storia, l'età del lettore e le caratteristiche editoriali del prodotto libro.

Dopo la definizione dei punti più salienti del racconto, la presentazione dello storyboard e l'analisi della sequenza logica delle illustrazioni, lo studente realizzerà i bozzetti completi di chiaroscuro. Particolare attenzione verrà data al significato ed alla funzione della copertina del libro.

Farà seguito la scelta delle diverse textures e la preparazione delle mascherine per la realizzazione di una base su cui definire, attraverso tecniche miste, l'illustrazione finale.

A conclusione dei lavori ci sarà la lettura degli elaborati insieme agli studenti con la successiva realizzazione del progetto libro.

Breve Biografia

Lucia Sforza. Diplomata all'Accademia di Belle Arti di Roma, si è specializzata nelle Tecniche d'incisione tradizionali ed alternative con studi in Spagna, Bulgaria e Lussemburgo.

Ha partecipato a vari corsi d'Illustrazione a Roma e Sarmede. Selezionata a "Ilustrarte" di Barreiro (Portogallo), è presente nell'Annual degli Illustratori Italiani dal 2007 al 2014.

Numerose sono le sue partecipazioni a Mostre d'Illustrazione e di Incisione.

Ha pubblicato, inoltre, con molti editori italiani e stranieri. Svolge da tempo attività didattica e di docenza sull'Illustrazione, l'Incisione e la progettazione del libro in scuole pubbliche ed in collaborazione con associazioni e musei.

www.luciasforza.it